Mario Masini, *I miei film con Carmelo Bene / My Films with Carmelo Bene / Mes films avec Carmelo Bene*

A cura di Carlo Alberto Petruzzi

Venezia: Damocle 2020, 130 pp.

Entre 1968 y 1973, Carmelo Bene (1937-2002) interrumpió temporalmente su labor teatral para realizar cinco incursiones en el cine: *Nostra Signora dei Turchi* (1968, Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia), *Capricci* (1969), *Don Giovanni* (1970), *Salomè* (1972) y *Un Amleto di meno* (1973). En todas ellas, el *diablo del teatro italiano* siguió trabajando, como había hecho ya en la escena, *contra la representación* y practicó una forma de escritura (aquí cinematográfica) que juega con las promesas de mímesis y de sentido propias del relato clásico. En los films de Bene, ocurre que la presencia de personajes, acción y lugar es perfectamente compatible con un montaje antinarrativo que parece desconocer la coherencia espacio-temporal así como con un uso antinaturalista del color y de la iluminación. Las promesas clásicas quedan incumplidas y la escritura cinematográfica opone resistencia a la lectura; es más, podríamos decir que se afirma a sí misma como acto de creación justamente en su ilegibilidad.

Bene socavó también la fiabilidad fotográfica de la película manipulando el material rodado y recurriendo, ya durante el rodaje, a sobreimpresiones, espejos y cristales coloreados que permitían desenfocar la visión hasta el límite de la estabilidad visual. En esta liquidación de la ecuación realista –entre lo que se ve y lo que se piensa como referente– fue determinante la colaboración del director de fotografía, Mario Masini, que acompañó Bene en cuatro de los cinco largometrajes (todos menos *Capricci*, donde el director fue Maurizio Centini) y que gracias a su inventiva técnica logró materializar muchas de las acrobacias formales que el director teatral le exigía al cine.

Es preciso recordar que Masini ha sido, antes y después de su trabajo con Carmelo Bene, uno de los protagonistas del cine experimental italiano de los años sesenta (*Il sogno di Anita*, 1963; *Immagine del tempo*, 1964; *X chiama Y*, 1968) y que ha trabajado además con muchos cineastas, entre otros Paolo y Vittorio Taviani (*San Michele aveva un gallo*, 1972; *Padre Padrone*, 1977, Palma

https://doi.org/10.5565/rev/qdi.496 ISSN 1135-9730 (paper), ISSN 2014-8828 (digital)

VISIT…

de oro al Festival de Cannes) y Haile Gerima (*Teza*, 2008, Premio Especial del Jurado en Venecia).

En el volumen que reseñamos, Masini recuerda sus días de trabajo con Bene ofreciendo muchos detalles hasta ahora desconocidos y nos permite entender cómo, para el director teatral, se trataba ante todo de transformar la actitud naturalista del cine en una elaboración artística superando los límites impuestos al cine por la realidad y la naturaleza (Masini, 2020, p. 35).

Los recuerdos de Masini muestran a un Carmelo Bene que *juega* con el cine explorando posibilidades para liberar al medio de sus servidumbres miméticas y narrativas. La pasión experimental que el director vivía durante el rodaje se extendía también a actores y colaboradores técnicos: "Carmelo accettava l'inventiva sul set perché permetteva anche a lui di poter intervenire in modo inaspettato" (p. 30). En efecto, si hay algo que se desprende de estas páginas es una forma de trabajar en la que el único límite es el de la imaginación porque incluso la escasez de recursos se convierte, para Bene, en una oportunidad imprevista, como ocurre, por ejemplo, con la ausencia de sonido en directo: "Nei quattro film che ho realizzato con Carmelo, non abbiamo mai registrato l'audio spesso anche a causa della scarsità delle risorse a nostra disposizione […] Invece di rappresentare un limite, non dover pensare all'audio ci ha permesso di essere molto più liberi sul set. Potevamo cambiare idea anche nel corso delle riprese" (p. 9).

Masini corrobora así, con sus recuerdos, el carácter *heroico* de la experiencia cinematográfica de Bene quien solía definir su cine como "el ciclo de la *dépense*", por el inmenso *gasto de sí* (Bene, 1983, p. 87) y porque allí la vida era inseparable de la escena, como sugiere el mismo director de fotografía cuando recuerda que la cocina de Bene fue convertida en la escena *del gusto del disgusto* de *Nostra Signora…* (p. 20) o que la casa de Bene en Roma fue el castillo medieval (de una sola habitación) de *Don Giovanni* (p. 26). Otras fueron las circunstancias de trabajo en el caso de *Salomé* y *Un Amleto di meno* cuando ambos pudieron disfrutar de la opulencia de Cinecittà. Sin embargo, tampoco entonces, renunciaron a la experimentación, como revelan los detalles técnicos que menciona Masini acerca del uso del Scotchlite en *Salomé* (p. 28) o de la montaña de libros en *Amleto* (p. 32).

El relato del director de fotografía está subdividido en capítulos (uno por cada film) e incluye también dos apartados sobre proyectos no realizados (*Faust* y *Giuseppe Desa da Copertino*). El volumen ofrece además unas fotografías hasta ahora inéditas que fueron tomadas durante la realización de *Un Amleto di meno* y que se conservan en el Archivio Papi Cipriani.

Carlo Alberto Petruzzi ha sabido reunir estas memorias conservando toda la precisión del relato técnico y la inmediatez del registro oral. Sin duda, el profundo conocimiento que el investigador posee del trabajo de Bene –y que le ha permitido, hace dos años, reunir la más completa bibliografía de y sobre las obras del director (Petruzzi, 2018)– fundamenta la impecabilidad filológica de las notas aclaratorias que, en el volumen, contextualizan los momentos evocados.

Queremos destacar finalmente que el texto se publica en lengua italiana, francesa e inglesa, incrementando así el todavía reducido número de publicaciones sobre Bene en ámbito internacional. Para el investigador interesado en una de las figuras más relevantes de la historia del teatro italiano este documentado volumen con su interesante apéndice fotográfico, así como la ya citada recopilación bibliográfica, constituyen un utilísimo instrumento de trabajo.

Annalisa Mirizio
Universitat de Barcelona

Riferimenti bibliografici

Bene, Carmelo. (1983). *Sono apparso alla Madonna.*Milano: Bompiani.
Petruzzi, Carlos Alberto. (2018). *Carmelo Bene: Una bibliografia (1959-2018)*. Venezia: Damocle.